

中国山水画研修院

山水画教程

上集

第一册

王中年编著

• 树木

人民美术出版社

中国山水画研修院

山水画教程

上集

第一册

王中年编著

树木

人民美术出版社

王中年艺术简介

王中年（曾用名王忠年）中国美术家协会理事，中国文联第八次代表大会代表，中国版协年画艺术委员会委员。现任中央社会主义学院（中华文化学院）教授，中国山水画研修院院长、研修员导师。享受国务院授予的政府特殊津贴。

早年就读于鲁迅美术学院，后入广州美术学院研究生室学习三年，师从关山月、黎雄才等先生。作品曾多次参加全国美展并获金、银大奖。1988年在中国美术馆举办“王中年山水画展”，曾在日本、韩国、新加坡、马来西亚以及中国香港、台湾等地举办个人画展或讲学。部分作品被中南海、人民大会堂、国务院、天安门城楼、中央统战部、中国美术馆及国内外博物馆和艺术收藏家收藏。

先后编著出版有：《王中年画集》（1-2集）《新编芥子园画传·山水编》《王中年山水画谱》《王中年最新山水画技法》《王中年山水画与诗书题款》《王中年瓷器绘画作品选》《怎样画山水画》《案头画范·王中年画山水》《中国山水画研修院·山水画教程》等二十六部著作。

序 言

王中年

三百年前的《芥子园画传》被誉为学习中国画的指南，引导初学者循序摹仿得以渐进步入画坛，因而昔日学习画者若得到此画谱如获至宝，足见其影响之大功不可没。

历史毕竟是向前发展的，中国传统技法在历代画家艺术实践中得到逐渐发展。相比之下该画谱有很多不足。如印刷条件限制，图版既无色彩，墨色又无浓淡干湿，在理论上只讲摹仿不谈写生和创作等弊端。故此，人民美术出版社将《新编芥子园画传》列入民族文化积累工程，属人民美术出版社“九五”出版计划的一个重要项目，并责承经验丰富的早年毕业于浙江美院的著名画家徐震时先生担任本书的主编，著名画家陈振新为责编。在全国众多画家中他们竟然选中我编著《新编芥子园画传·山水篇》，使我意外，因为我既不是他们的同学也不是老相识从来未见过面，他们只见过我曾经编著并出版的几本美术专著而已。徐老师说：“我要为党的事业负责，站好最后一班岗，不论亲情朋友或同学，一视同仁，以学术水平为准则，选择能胜任《新编芥子园画传·山水编》的编著者”。1996年我接到编著此书的正式邀请函后，速赴辽宁、河北、河南、山西、福建等地写生创作收集素材。1997年夏，在河北省宣传部领导的关照和支持下，该书撰稿于革命圣地河北省平山县西柏坡纪念馆宾馆。此后为丰富作品内容又多次赴太行山等地写生。历经三年寒暑，终于在1999年出版发行并得到广大读者欢迎，7年5次再版发行三、四万册，并获人民美术出版社发行一等奖，在此向热情支持我的广大读者表示由衷的谢意。

《新编芥子园画传·山水编》虽然深受读者厚爱，甚至在全国有很多美术院校将其作为山水画教材和学画的范本，但十几年过去了，回首再读这部书深感不足和欠缺，因当时编著此书时出版社急欲要发稿，同时限制图文数量和篇幅，因此难免范画少、步骤简、文字短、余言未尽等不足。2002年中央社会主义学院（中华文化学院）组建“中国山水画研修院”，我被调入该院出任负责教学的院长，主要招生对象是面向台、港、澳地区及海外华人和国内各省市需要研修的画家、教师等。中国山水画研修院是中国唯一的一所研究和学习中国山水画专业的高级艺术学院，其教学宗旨是培养国内外山水画专业画家。因此必须有科学而规范的教学模式和教学大纲、一部系统的中国山水画教程。此书是在我编《新编芥子园画传·山水编》的基础上重新编绘的最完整的、最系统的山水画教材。其特点如下：

一、中国山水画教程分上、中、下三集，每集四册共十二册，是一部传授中国山水画技法详细而系统的教材，它不仅是中国山水画研修院教材，也适合用做美术院校及不同层次的学画者学习临摹和参考之工具书。上集四册中的树木、山石、云水、泉瀑等技法内容适宜大、中专美术院校学生和业余画家做基础教材研习临摹之用；中集四册中的笔墨与色彩、透视与明暗、创作性写生、构图与创作适合美术院校本科、研究生及省级专业画家学习参考之用；下集四册中的写意与泼墨、雪景山水法、龟纹皴技法、诗书与题款

适用于美术院校研究生及专业画家参考和借鉴之用。所以，技法全面而系统是这套书的第一个特点。

二、本书与传统的老版书《芥子园画传》有所不同。《芥子园画传》其教授法只讲摹仿，不涉及其他艺术形式易忽视写生和创作，因为临摹和写生是通往自由创作的重要途径和手段；其二是版图印制较粗糙既无色彩，墨色又无浓淡干湿变化，难以展现山水画技法；其三是陈旧的造型方法与时代不相呼应，使得笔墨已不具对生活及大自然的表现力，不易融汇、吞纳吸取外来艺术理念和营养。《山水画教程》基础课内容一至八册中的范画基本上是作者到生活中去以自然为师，通过写生对所描绘的景物已做了取舍、提炼和概括，是接近大自然的画稿，在表现方法和手段上既不是概念的套路，也不是固定的程式，而是最接近生活的范画和图例，使临摹者熟练掌握技法后，到现实生活中写生创作时能够灵活运用所学的技法和手段去描绘刻画大自然，为创作打好基础。所以，实用性是这套书的第二个特点。

三、《山水画教程》熔史论、画论、技法于一炉，三者兼容并包，这是本书的特色。为提高读者在山水画史、画论方面的修养，作者在十年前编著《新编芥子园画传·山水编》的文字稿基础上又重新修编并增补了近代山水画史的内容，为读者学习方便参照，不把论文和图例分开，故将史论文字直接插配所涉及的有关画家的作品，这样文图并茂，版面灵活有变，避免文字单调评述。本书以传授当代画技为主要宗旨，因而史论内容版面不可多占，将古今画家作品选图缩小，仅供读者参阅。画论部分也为方便读者，在文图对照又节省版面的前提下，将论文内容穿插在范画上下不单设文字版面，所以，为增强学画者全面艺术修养和知识性，将画史、画论和画技三位融于一体是本套书的第三特点。

四、本书是以传授技法为主，画史、画论为辅的教材，以教学实用为宗旨，在版面设计时为方便读者学习，看清范画的笔墨变化，特将适宜临摹的范画放大，将参考图缩小，而不顾忌版面设计的形式美，完全是为了注重实用。所以，从实用出发设计版面是这套书的第四特点。

作者六十有余，有生之年编了近三十本美术专著和十几套教学光盘，因素材、资料及水平有限难免有不足之处，望同仁批评指教。这套《山水画教程》凝聚了我一生的精力和心血，历终十五年寒暑，苦心经营，终于问世！它也是我首任中国山水画研修院院长向院上级领导和师生及全国广大山水画爱好者奉献的一份礼物，但愿它能接过已经跨过三百年的前驱者手中的接力棒，奔向新世纪。

2008年初春于北京中华文化学院中国山水画研修院

目 录

中国山水画的分类	1	双勾兼没骨	43
中国山水画工具	2	一波三折	44
山水画的作画方式	8	中景树干宜用没骨 单双兼用	46
学习山水画的方法	10	形体差异 姿态有别	47
树的基本画法	11	知黑留白 黑白兼用	48
墨分五彩	13	主次有别 黑白对比	49
树干画法	14	繁简矛盾统一论	50
树干双勾法	15	近画枝干远写形	51
树干临摹法	18	树干层次	52
窟窿树画法	19	树枝画法	53
树干疤结画法	20	疏可跑马密不通风 纵横穿插法	54
二株树组合 三株树组合	21	枝繁干简 有枝无枝	55
不同品种树干的画法	22	树叶画法	56
多株枯树画法	23	勾叶法	57
临摹局部	24	点叶法	58
临摹枯树	25	疏密与通风	59
临摹杂树林	27	临摹夹叶树	61
光影运用法	28	似象非象 求神似	64
逆光法	29	繁是应对简的需求	65
侧光法	31	松树画法	66
树冠光影法	32	松干画法	67
树冠顶光法 临摹步骤	33	松枝干画法	68
镂空法	35	松叶画法	69
黑白对比法	37	树木写生	72
采用黑白对比法画树木写生	38	《老宅遗风》临摹步骤	73
多株树画法	39	实景对照 树木写生	74
拟人画法	40	《春华秋实》临摹步骤	75
树与天对比	41	《林观秋云图》临摹稿	77
杂树画法 树丛画法	42		

《万树红叶舞新诗》创作性写生作品

中国山水画的分类

按中国山水画传统形式可分为：水墨、浅绛、小青绿、大青绿、金碧、界画等。

(一) 水墨山水：完全采用水墨的浓淡干湿画出的山水画称水墨山水，亦不着其他颜色。

(二) 浅绛山水：以水墨勾勒皴擦点染后，敷以赭石或少量花青等。

(三) 大青绿山水：先以墨色勾勒少皴擦，然后再用矿物质制成的石青、石绿为主要基调绘制的山水画称作大青绿山水。

(四) 小青绿山水：在水墨山水或浅绛山水的基础上敷薄石青或石绿色。

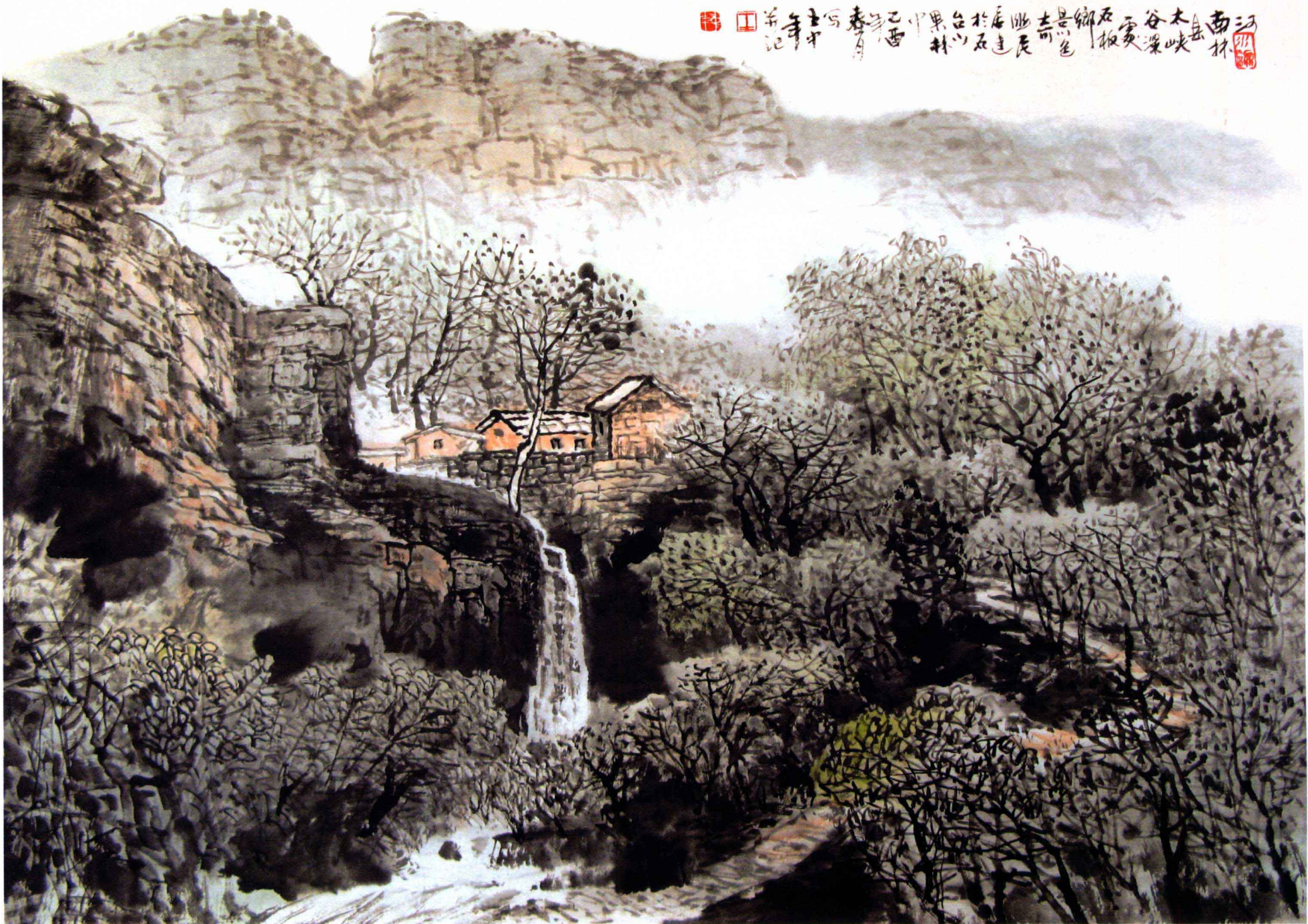
(五) 金碧山水：在大青绿基础上用泥金线勾勒山石结构或屋宇桥舟，色彩金碧辉煌。

《村后杨柳吟风雨》创作性写生作品

中国山水画工具

一、笔：笔的种类很多，就其制作原料和性能，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫。（一）狼毫一般是用黄鼠狼、豹、狼、鹿、兔等毛制成。其弹性强、笔肚紧实、易着力，具有捷健、锋利而有弹性的特点。适宜勾勒山石纹理和皴擦。（二）羊毫主要原料是山羊毛，性能是弹性弱、柔软，但含水量多有和润作用，适宜渲染或大写意及破墨之用。（三）兼毫是用羊毫和狼毫及紫毫配制的，其性能居于软硬之间，柔而健。这种笔用途广，既能用于勾勒也能用于渲染和皴擦。若用于勾勒转折，钝挫自如，苍劲而浑厚，凝重而滋润。笔名有大小白云和湖笔，善琰制的大、中、小长锋最适用画山水，中国山水画研修院师生基本上是用这类笔。

《峡谷深处》创作性写生作品

毛笔选择标准：笔毛顺直修剪整齐，将笔毛铺开展平时毛整齐不夹长短杂毛，笔肚圆浑而饱满；笔锋尖锐富有弹性，蘸墨后挥写提笔时笔锋收拢尖利如故，弯曲后恢复性能要好。

（四）其他工具 毛笔是画山水画的工具之一，若熟练掌握了山水画基本功和技法，还有很多工具可采用，如画泼墨泼彩山水或大写意山水可运用盘、盆、碗、废纸、排笔、抹布等，根据画面布局墨彩面积的大小需要可以灵活采用，这些工具所画出的效果各有不同。

《杏红柳绿人家》京郊创作性写生作品

二、墨：墨是中国山水画必不可少用品，墨分油烟、松烟、漆烟三种。（一）油烟墨是用桐油炼烟调动物胶制成，黑而有光泽。（二）松烟墨原料是松木烟凝成的黑炭调胶制成，黑而无光，宜书写或人物、花鸟局部乌黑处。（三）漆烟墨主料是漆制成，因极黑不宜作山水画。作画应以油烟为宜、墨锭上有“顶烟”“贡烟”“选烟”等字样均为油烟。研墨时不宜用力太大、太快。近代有墨汁问世 既节省许多磨墨时间又实用方便。

《牧归》创作性写生作品

三、纸：中国画用纸以宣纸为主，宣纸分生宣、熟宣及半生熟三种。（一）生宣有渗化吸水、不易烘染之特点，水墨点染后易干，适宜于画山水画的生宣纸有净皮、玉版、夹宣或较厚的宣纸。宣纸太薄则不宜皴擦或积墨。目前安徽宣纸中特净皮比较好用。（二）熟宣纸是经过用矾、胶、豆浆等将生宣加工，抗水性能强，适宜于工笔画法。熟宣有“冰雪”“云母”书画笺等。（三）半生半熟纸、皮纸、高丽纸、毛边纸、藏纸等也适宜作山水画。（四）选择宣纸方法：将宣纸着日光或较亮的灯光照，不均匀呈云状的棉料多是佳品，用手摸柔软、摇晃不响亮为佳。宣纸存放时用牛皮纸包好放在柜橱里。（五）宣纸规格：宣纸尺寸（市尺）分三尺、四尺、五尺、六尺、八尺、一丈二、一丈六、一丈八等尺幅。

《枫林深处》创作性写生作品

未必雄山峡谷的山石才是山水画要表现的内容，这幅写生作品是以杂树林和村舍作为写生创作题材，更具有生活气息。只要练好基本功，处处都似画，处处皆入画。

四、砚：用于研墨之用，选用石质坚细、硬度高、下墨快而不吸水为佳。中国名砚有产于安徽歙县的歙砚、产于广东高安县的端砚、产山西的澄泥砚、产于山东的鲁砚、产于辽宁本溪的辽砚等，当代因墨汁研制成功，省力方便价格低廉，画家多用墨汁，很少研墨。这些讲究质地雕刻精美的名砚现在似乎失去了实用价值大都作为工艺品或雅玩收藏。

阔叶树画法（写福建厦门南普陀山）

五、色：中国山水画所使用的颜料分矿物质颜料和植物质颜料两大类。石色是矿物质制成的，有朱砂、朱磬、赭石、石青、石绿、石黄、白色等。植物色有花青、藤黄、胭脂、大红、牡丹红、曙红等。关于各种颜色的性质特点与运用在《山水画教程》中集第五册“笔墨与色彩”中结合实际有详细论述。

《融雪》这幅作品是以东北长白山红松林为主景，冰水、落雪为近景，雪山村舍为远景的宁静而开阔的雪景山水，这里既没有奇峰异石，也不见山石纹理，当然也就没有皴法可用。由此可见练好画树基本功的重要性。

山水画的作画方式

中国山水画所描绘的内容是大自然中的壮丽山河、雄峰峻岭，往往是以大篇幅、大构图的创作形式去表现自然景物。因此，古今作画方式随着时代的发展也在逐渐改变以往陈旧的作画方式。

一、传统俯案式

一般作画是将毡毯放在桌案（画案）上展平，再将宣纸铺在毡毯上面并用镇尺左右及上下压平，然后开始俯案作画，毡毯绒毛会将宣纸稍微托起，使宣纸上的墨色自然晕开而尽量不让墨色渗漏到毡毯上。有益于渲染，使画画气韵更加生动。不过画家这种俯案作画方式既有弊病也不科学。俯案作画式，画家常年日久低头俯案工作对画家颈椎、脊椎骨健康极有危害，易得颈椎病。不科学，作画者眼睛与画面不平行，成90°角，尽管作画者低头仍然会产生45°角。若画较大的画，挨近作画者画案的画面、与作者视线较远的画面，会产生透视上的错觉而使画面变形。虽然作画者不时将画悬挂在墙上调整修改，因不方便透视，错误或变形问题时有发生。占空间大，画小幅作品桌案还可以，若画六尺以上的大作品需用画案就更大，占居房间的面积也越大。

二、直立作画式

(一) 悬壁式

将毡毯贴挂在墙壁上或直立的画板上。这种作画方式比较科学，眼睛与画面能保持平行而无角度，作画过程中根据画幅大小随便移动调整视域，在透视问题上不会产生错觉，并且对画面整体布局或构图也容易驾驭。其二是占地空间小。其三是作画时既能坐也能立，还可以前后左右移动而且有益于健康。

(二) 画架式

室内作画可将画板架在画架上，这种方式比悬壁更有其优点，其一是画板上的宣纸画面可根据作画者视觉的需要和作画方便角度出发，能上下左右调整画板高度和视线的角度。其二移动方便不占空间。

(三) 立式写生式

将宣纸四周粘固在画板上，在现场实地写生时，把画板架在画架上，这种直立作画方法是中国山水画研修院师生特有的作画方式，它的长处不仅具有上述“悬挂式”“画架式”优点，还具有其他写生方法所不具备的长处。

学习山水画的方法

纵览中国山水画发展史，给学画者总结出—条学习山水画的途径：先临摹、后写生，再创作。

临摹，是通过临摹练习掌握笔墨技法的运用，是学画者的基本功，验证—幅作品的好坏，首先看基本功，练好基本功起步是从临摹入手。向传统学习，什么是传统？很多学画者或—部分画家错认古人的画就是传统，更有甚者把古人或前人的某个人的画当做学中国山水画传统的范本，这是很荒唐的，某个人的画法与画风只能是传统画法中—种形式而已。中国山水画传统的特点概括为“线点”造型法，主要用线勾勒山、石、树的骨架，然后用点、皴、擦画出山石树的质感。所以要了解并懂得山水画的传统造型规律才能很好地借鉴、运用和发展。选择临摹范画—定要接近生活接近大自然，否则学而无用易误入歧途。临摹是为写生打基础的，写生是为创作服务的。

写生，有很多方法，但归纳为素材性写生和创作性写生两种。这两种写生的方法特点、目的和意义将在《山水画教程》中集第七册“创作性写生”中详细阐述。

创作，学画的最终目的是为了创作，创作是知识生活的积累，是造型技能、技法和美学理念实践的过程，又是检验作者基本功深浅和基本功训练的方法对否的过程，也是检验画家的文化素质、修养、阅历的深度的过程。关于山水画创作的步骤方法以及立意、构图、落墨、收拾、题款等问题将在《山水画教程》下集第八册“构图与创作”中详细论述。

乙酉年
画于林
大峡谷
石松
见奇峰

树的基本画法

树在山水画中占有重要地位。画树是学画山水的第一步。清代龚贤说：“学画先画树起，画树先画枯树起。树身画好，然后点叶。”龚贤又说：“画树如人，稍不合理，如不全之人也。”“画树之功。居诸事之半，看画先看树。”看山水画家功力如何，先看树。画树不单在山水画中是不可缺少的组成部分，而且是练笔用墨必要的起步，因此学画者首先要攻破这一难关。

初学者不宜描绘长满叶的树木，因为难以看清楚枝干的生长结构。倘若不理解枝干与树叶的生长关系，就不能把树的形态表现好。所以，首先从无叶的枯树画起，落叶枯树姿态鲜明，容易理解各种树木的基本结构和生长规律。画枯树要注意“树要四面俱有干与枝，盖取其圆润”，即是前人曾提出的“树分四枝”的要求。也就是要把树画得有立体感，枝干之间的关系要体现出空间感，前后枝与左右枝的伸展关系要处理适当。

